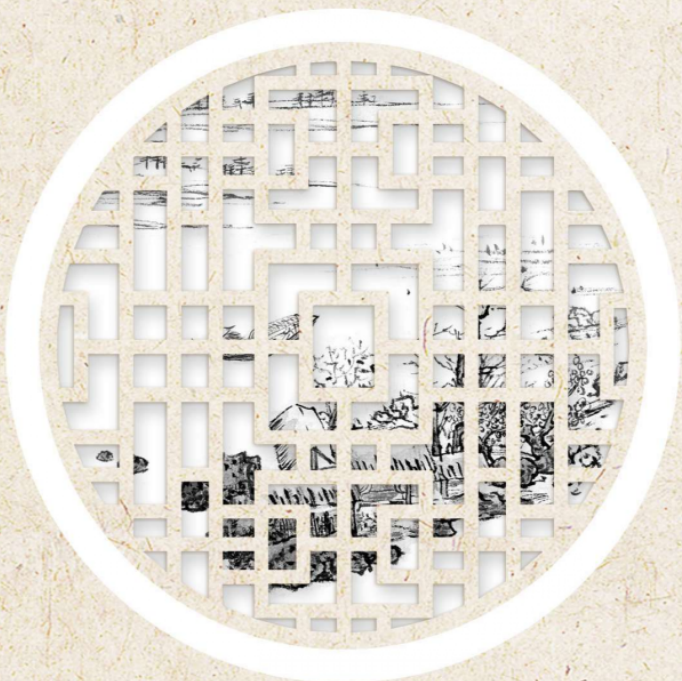

江色绘影

陈野一著

浙江工商大学出版社

浙江工商大学出版社 | 杭州

江色绘影

陈野 著

「钱塘江故事」丛书

“钱塘江故事”丛书编委会

主任 胡 坚

编委（以姓氏笔画为序）

安蓉泉 许莺燕 李 杰 陆 熙

陈荣高 周 膺 周小瓠 胡剑锋

徐 勤 傅建祥 滕 勇

钱塘江，流淌不息的是故事

浙江省钱塘江文化研究会会长 胡 坚

钱塘江，是浙江的“母亲河”，流经浙江近 50% 的省域面积，世世代代滋养着浙江人民繁衍生息。

钱塘江是一条自然之江。它是浙江境内最大的河流。以北源新安江起算，全长 588.73 千米；以南源衢江上游马金溪起算，全长 522.22 千米。两岸青山叠翠，云卷云舒，村镇星罗，田野棋布。钱塘江因天下独绝的奇山异水而久负盛名，享誉古今。它哺育的美丽浙江，有看不完的风景、说不完的故事、讲不完的传奇。

钱塘江是一条梦想之江。钱江源头，一滴滴水珠汇聚成涓涓细流，形成山涧的清泉，从蜿蜒的山脉中豁然涌出，汇成溪流，聚成小河，凝成大江，涌成惊涛拍岸的钱江大潮。每一滴水都能在这个过程中，发现自己原来这么有力量。钱塘江以不息的潮汐告诉人们——只要有梦想，有方向，有凝聚力，渺小也能够构成伟大，数量就会变成力量。

钱塘江是一条精神之江。钱塘江赋予浙江人物质财富和精神财富，浙江人赋予钱塘江自然状态和人文形态。“天时”“地利”造就了钱塘江涌潮，“怒涛卷霜雪”“壮观天下无”。千百年来，钱塘江

“弄潮”是一种奇特的人文现象。“弄潮”之风在唐朝时兴起，宋朝时更甚。迎着滚滚而来、地覆天翻的江水，在声如雷鸣、涛如喷雪的潮水里，“弄潮儿向涛头立，手把红旗旗不湿”，气贯长虹的雄姿，给后人留下了不畏艰险、敢于拼搏、逆浪而进、力压潮头的人文精神。

钱塘江是一条艺术之江。自晋唐以来，钱塘江吸引了众多文人墨客前来游历论学。他们或探幽访胜，或宦游访友，或寄情山水，留下了无数诗篇华章，如白居易《忆江南》、柳永的《望海潮·东南形胜》等名篇，令画卷上的钱塘江弥漫着浓厚的书香与笔墨气息。在这里，诞生了无数绝世篇章。同时，成就了一代宗师黄公望的山水画巅峰之作《富春山居图》，造就了“中国山水画泰斗”黄宾虹等一批画家，诗情和画意绵延古今。另外，钱塘江还成就了吴越文化和在中国人文思想史上产生过重大影响的新安文化。孔氏家族“扈跸南渡”更是推动了儒学在江南的传播，开创了儒学新风尚。

钱塘江更是一条创造时代的奇迹之江。改革开放以来，浙江人民在建设中国特色社会主义的大潮中，干在实处，走在前列，勇立潮头，在钱塘江两岸创造了一个又一个人间奇迹，也创造了新时代的灿烂文化。特别是当我们走进新时代，吹响“实施拥江发展战略，努力打造和谐宜居、富有活力、特色鲜明的现代化城市”的号角，更让钱塘江彰显出勇立潮头、大气开放、互通共荣的时代精神。

钱塘江文化研究会聚集的这群人，有着一种强烈的文化情怀，要为挖掘、整理、塑造、传播钱塘江的文化尽微薄之力，做出自己的贡献。

编撰“钱塘江故事”丛书是这群人的一种探索和努力。我们相信，该丛书的出版，有助于增加人们对钱塘江的了解，有助于丰富人们的文化生活，有助于增强钱塘江文化的外在影响力和文化软实力。

我们将以自己勤劳的双脚去丈量钱塘江两岸的崎岖路径，以敏锐的眼光去发现钱塘江流域散落的故事，以与众不同的思考去感悟钱塘江的文化特质，以鲜活的文字去表达钱塘江的无穷魅力。我们会专注于那些有情感的故事、有品味的故事、有启迪的故事、有历史的故事和有回味的故事，让读者在阅读中体会钱塘江的好、钱塘江的美、钱塘江的厚重与钱塘江的温度。

“钱塘江故事”丛书将高度关注钱塘江流域村落的过去与未来，关注非物质文化遗产的传承与活化，关注历史艺术与当代艺术的生命与发展，关注民间风俗和风土人情的变迁与时尚，关注旅游和文化的融合与共生，关注每一个值得关注的历史细节与文化符号。丛书在讲究思想性、学术性、艺术性的同时，突出实用性、服务性、可读性，希望能成为爱好者的口袋书、旅游者的携带书、管理者的参考书。

我们带着朝圣般的虔诚，带着颤抖的灵魂，带着历史的使命做这样一件有意义的事。

虽然道路遥远，但我们已经起步。

是为序。

目 录

引 言 / 001

从河姆渡文化到良渚文化：以纤美风格开启绘画艺术历程 / 010

会 稽：六朝艺术生活之地 / 014

家门内外：王羲之的君子之泽 / 021

曹不兴：佛画之祖的历史机遇 / 027

《高逸图》：历史与艺术中的竹林七贤 / 031

王 默：水墨云山水墨画 / 036

白居易与萧悦：君看萧萧只数叶，满堂风雨不胜寒 / 039

王氏书风：奠基唐代书艺 / 044

“逸”脉寻踪：出自道德品藻的审美品评 / 050

柳 永：柳色隽永画意长 / 055

宣和画院：宋徽宗的诗心画意 / 058

杭 州：南宋皇家的艺术之都 / 063

西 湖：这一方精妙的湖山天地 / 068

山色湖光：丝绸缣素上的西湖印痕 / 075

宋高宗：白云断处斜阳转，几曲青山献画屏 / 084

风格之变：李唐白发钱唐住，引出半边一角山 / 087

马 远：凤凰山中的宫廷画影 / 093

夏 圭：在西湖的云烟里 / 097

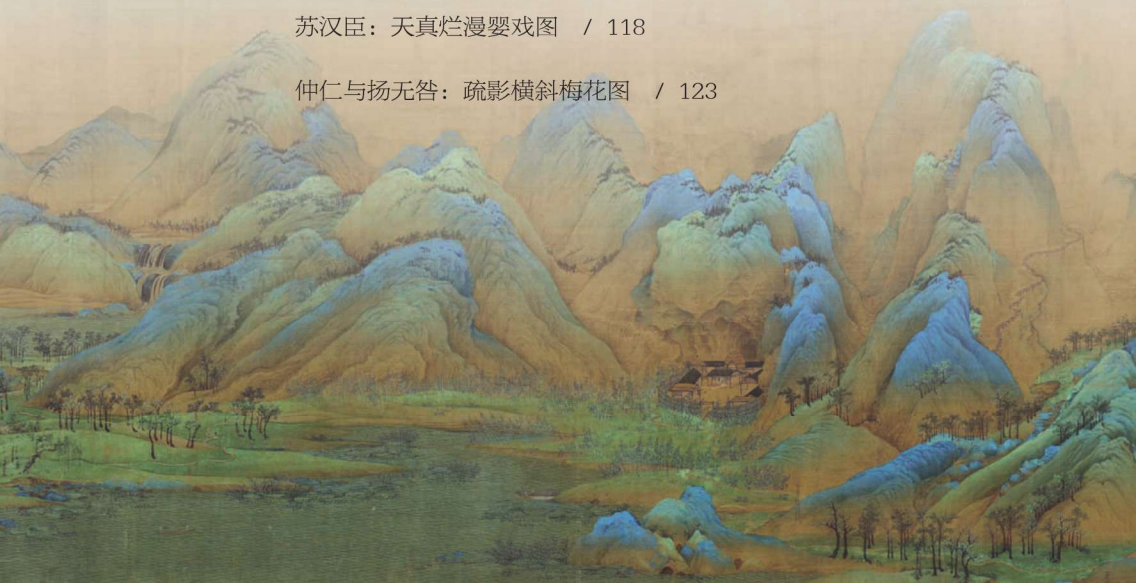
刘松年：宫廷画师的文心绘境 / 101

马和之：应诏绘制《诗经》图 / 107

李 嵩：《钱塘观潮图》及其他 / 111

苏汉臣：天真烂漫婴戏图 / 118

仲仁与扬无咎：疏影横斜梅花图 / 123

纨扇小景：不盈咫尺而万里可论 / 129

僧侣画家：云山墨戏与艺术创新 / 133

山水梅竹：元代浙江的文人画意与情怀 / 139

赵孟頫：我居溪上尘不到，只疑家在青玻璃 / 144

黄公望：山水间的归宿与永生 / 152

吴 镇：醉后挥毫写山色，岚霏云气淡无痕 / 157

王 蒙：出世与入世 / 161

柯九思：报道先生归也，杏花春雨江南 / 165

王 冕：长林大谷月色新，枝南枝北清无尘 / 168

陈洪绶：老莲无一可移情，越水吴山染不轻 / 171

戴 进：点染旧时宫色，春山烟云积翠 / 176

- 徐 渭：笔底明珠无处卖，闲抛闲掷野藤中 / 180
- 蓝 瑛：白云红树，蓝家西湖 / 185
- 金 农：布衣何以雄世？ / 189
- 才女画家：玉台温婉润江南 / 194
- 西泠八家：以癖相交，应时而生 / 197
- 西泠印社：何以在孤山？ / 202
- 吴昌硕：艺坛领袖是如何炼成的 / 206
- 人生三层楼：从李叔同到弘一法师 / 211
- 丰子恺：折得荷花浑忘却，空将荷叶盖头归 / 216
- 林风眠：中西融通的西湖印象 / 219
- 民国时期的浙江画家：西风东渐中的美术新声 / 223

引言

钱塘江畔，山水连绵延展，虽静默无语，却与城乡大地上的田园、生活、文化紧密相承，内蕴无限风华。其不朽的魅力，既闪烁在我们记忆中的历史时光里，又在书迹绘影中静默传承，于江色之中透出艺术的清辉，万古长荣。

山水，照亮生活

钱塘山水明秀澄澈，一路沿江伴山而行，即使在冬天，漫山的绿意仍旧可以用葱茏来形容。而水汽充盈的云雾，则如烟雨般漫洒，染出了天青色的画卷。“山无云则不秀，无水则不媚，无道路则不活，无林木则不生，无深远则浅，无平远则近，无高远则下。”故此，“山以水为血脉，以草木为毛发，以烟云为神采，故山得水而活，得草木而华，得烟云而秀媚”。（郭熙《林泉高致》）山水文化丰厚的古代中国，对自然山水有着极高的品鉴标准，北宋山水画家郭熙（约1000—约1090）此语，道出了艺术家心中完美的艺术山水形态。钱塘江畔的山峦，有取之不尽的佳妙山景，山岚浮动、林木葱郁、山石嶙峋、溪涧清冽，其苍翠、清新、空蒙、灵秀的烟雨云水气质，正是艺术山水的典范，自古而

今，引无数文人墨客竞折腰，歌之咏之，书之绘之。

元代文人画大家黄公望（1269—1354）的《富春山居图》，是最为著名的富春山水之艺术写照。大痴先生久居江南，隐居富春江时，凡领略江山之胜，皆带纸笔而作速写，富春山峦的草木华滋、积翠深厚，于他皆是熟悉的场景。然而细观此画可见，在山体的画法上，黄公望以长披麻等皴擦之法表现土石的质感，既为山体立形存质，也以此表现清润、松秀、浓淡变化、枯湿相成等传统的笔墨意趣和技巧。对此，我们可以用“意到笔不到”或是“神似”胜于“形似”的画理画论，解读出其中的清远意境、生动气韵、抒情气质；也可以从长皴之中去理解山石的湿润、林木的苍郁（在这方面，另一位元代画家王蒙是十分成功的）。但在真实的视觉感受里，画中的山体却实在是一种事实上的坡石光秃外露，与真实山水不甚相符。

因此，当我们面对真实山水时，真切的观感便有另胜画幅之处。相较于大痴先生画中的坡石浑厚，我们也更易会心于黄宾虹（1865—1955）作品中那个以繁密短皴与石青、石绿、赭石和水墨交织而成的山体。它的厚重，浓郁得可以让人真切地感受到江南山色的繁茂深郁、生意蓬勃；它的光影斑驳的空灵通透，使薄薄的画幅呈现出无限丰富的层次和深幽的意境，山中林木的苍翠、山林吐纳的气息、山川内敛的气韵，尽在其中。

钱塘山水形态样貌深幽丰富、多姿多彩，蕴含着文化艺术传承与革故鼎新的创意灵感与丰富资源，足以涵容艺术家们在丝绢素笺之上营造艺术的繁盛。而可游可居的胜景、山水艺术的瑰宝、文化创意的佳构，正可为大地注入蓬勃的活力，照亮我们的生活。

故此，山水不容辜负。

江畔，画史绵长

源远流长、奔流不息的钱塘江水，以其汹涌澎湃的生命活力，孕育滋养着浙江大地上的绘画艺术。据现有资料来看，史前浙江境内的河姆渡文化和良渚文化是浙江艺术史上的首次辉煌。而浙江艺术再度崛起的历史回声，则要一直等到春秋时期的越国方才响起。在这些遗存和史料中都出现了为数众多的艺术作品，堪称浙江乃至中国艺术史上的瑰宝。秦汉时期书画创作虽不及中原之盛，但秦代的《会稽刻石》，两汉时海宁、绍兴、湖州等地的画像石都是与时代同步之作。

三国两晋时期，浙地从秦汉时期的边鄙区域一跃而成为腹心之地，书画艺术出现了一些新的内容。美术创作和理论进入自觉时期，作品由粗至精，艺术性空前提高，艺术的自身价值得到重视。浙江的陆机（261—303）、王廙（276—322）以及艺术实践与浙江关系密切的顾恺之（348—409）等，都有书论画理流传。

隋唐五代十国时期，浙江虽非绘画活动的中心，但也出现了智永（生卒年不详）、陈闳（生卒年不详）、孙位（生卒年不详）、王默（？—805）、贯休（832—912）等画家，外地画家郑虔（691—759）、周昉（生卒年不详）等都在浙江有过艺术活动。吴越国金银器、玉器、瓷器上以人物、花卉等为题材的精美绘刻纹样，既与良渚玉器纤细、繁缛、精致的风格具有高度的相似性，又在绘刻工艺上呈现出更为成熟精美的风貌。《高逸图》等作品的流传，让我们从上古艺术简朴、稚拙、程式多于情趣、文字记载胜于实物欣赏的局面中走出来，进入一个富丽、细致和意蕴丰富的艺术世界。唐代浙江的书法艺术成就杰出，重要书家中，虞世南（558—638）、褚遂良（596—659）、徐浩（703—782）、贺知

黄公望《富春山居图》（局部）

章（约659—约744）都是浙江人，另如颜真卿（709—784）、李阳冰（生卒年不详）等书法大家，虽非浙江人，但也与浙江有缘，为唐代浙江书法艺术增辉添色。

宋代是中国绘画史上的鼎盛时期，标志着我国中古时期绘画高峰的出现。宋代崇尚理学，提倡“格物”精神，以分析研究的方法观察每一件事物，大到宇宙万物，小到一花一木，都有所认识。宋代绘画表现出同样的严谨写实风格，并在南宋画院时达到极致。北宋的吴兴（今浙江湖州）画家燕文贵（967—1044），擅长于将表现殿堂楼观的界画穿插于溪山之间，所画山水可使观者如临其地，以独特的“燕家景致”留名画史。会稽（今浙江绍兴）的仲仁（生卒年不详）创墨梅画，颇得后世推重。杭州在南宋时成为皇都，汇聚了彼时书画艺术的精英与佳作，艺术生活的氛围浓郁，堪称艺术之都。“南宋四家”清刚劲健的绘画风格，成为标志性的时代成就。宋初书坛寂寥，钱塘（今浙江杭州）的林逋（967—1028）虽不以书名，但他的书法不同于时俗。此后的宋代四家中，苏轼（1037—1101）、米芾（1051—1107）、蔡襄（1012—1067）皆有缘于杭。

元朝的建立，结束了杭州作为一国之都的荣耀，整个浙江随之重归平凡，但在书画艺术上却与南宋一样人才济济，当时的著名画家大都是浙江人，如赵孟頫（1254—1322）、钱选（1239—1299）、黄公望、王蒙（1308—1385）、吴镇（1280—1354）等。黄公望的《富春山居图》、王蒙的《青卞隐居图》、吴镇的《渔父图》等作品都是中国绘画史上的不朽名作，使得浙江成为元代文人画成就最大的地区。诗、书、画、印四者合一，是这个时代最为突出的艺术创作特点，也是其成就之所在。当时著名的书法家，往往也就是著名的画家，除赵孟頫、黄公望等大家之外，书画皆能者，比比皆是。

明代宣德到弘治的八十多年间，宫廷绘画发达，不少宫廷画家都来自浙江，如戴进（1388—1462）、谢环（1346—1430）、吕纪（1477—？，一说为1429—1505）等人。吕纪将花鸟与山石同构于一图之中，使重彩与水墨、写意与工笔巧妙配置，既别开生面，又大大丰富了花鸟画的表现形式与笔墨技法。浙派和武林派山水称誉其时，徐渭（1521—1593）的水墨花鸟大写意、王冕（1310—1359）的墨梅，均闻名于时，可以代表一个时代的成就。明代人物画发展缓慢，但对浙江来说，却有绘画史上的大家出现，这就是杰出的人物画家陈洪绶（1599—1652）。

特别需要指出的是，传统绘画艺术发展到明代，业内革新派与保守派的斗争趋于激烈，业外时代变革的深刻影响更是不容忽视。在新的社会风尚和氛围中，古老的绘画传统渐渐飘忽摇荡起来，它在清初以后显而易见的式微冷落，作为一种历史趋向，在此时即露端倪。而与此截然不同的，适应当时城市繁荣和市民阶层需要的版画取得辉煌成就。当时大量刊刻各种传奇、戏曲、小说插图，名画家雕版作画成为一种风气，陈洪绶的《水浒传》《博古叶子》就是其中的佳作。江苏、浙江、福建为全国著名雕版中心，浙江的武林版画是影响较大并称雄一时的流派之一。

清代画坛以因袭模仿传统的“守业”格局为本，但浙江仍属书画活动较为发达的地区。嘉兴人项圣谟（1597—1658）既富于收藏，又书画皆精；杭州人金农（1687—1763）晚寓扬州，是“扬州八怪”中的重要画家；杭州人高岑（1621—1691）寓居南京，被称为“金陵八家”之一；杭州人黄易（1744—1802）、寓居杭州的奚冈（1746—1803）和杭州人戴熙（1801—1860）的山水画闻名全国画坛；乌程（今浙江湖州）人费丹旭以画仕女画著名，与当时闻名全国的人物画家改琦（1773—1828）